

2° CONGRESO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN CULTURAL

Pensamiento y acción cultural para la paz
y la participación ciudadana

18, 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017
CALI, COLOMBIA

La educación artística como eje transformador de inclusión social en adolescentes colombianos en estado de vulnerabilidad

Colombia

Ponencia presentada en el 2do. Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural | Cali Colombia
16, 19 y 20 de octubre de 2017

García Jiménez, Nohemy-Gabriela; Moreno Cano, Antonia & Raigosa
Díaz, Carolina

nohemy.garcia@docentes.umb.edu.co; antonia.moreno@docentes.umb.edu.co;
carolina.raigosa@docentes.umb.edu.co

Resumen

Esta investigación se concibió como una estrategia apoyada por el Ministerio de Cultura Colombiano con el proyecto denominado “Programa artístico de restauración Social (PARES)”, realizado en el Municipio de Piedecuesta en Santander, Colombia. En esta investigación educativa basada en las artes, nos centramos en el caso concreto del arte terapia y la educación en valores y para la paz, como medios de transformación social. En ella se desarrollaron un total de doce talleres sobre, cámara estenopeica, ideación y diseño de producto, a tres grupos, uno de 14 niñas y dos de 15 niños, entre los 14 y 18 años, que a fecha de la realización de los talleres en Julio de 2016, se encontraban vinculados a la Fundación Claret privados de libertad, o por internamiento preventivo. Con el fin de fomentar en los adolescentes, actividades creativas, generando oportunidades e inclusión a través del desarrollo de habilidades para la vida autónoma y la reutilización de materiales sostenibles. También se expuso el trabajo elaborado para llegar, tanto a la comunidad involucrada como al público en general.

Palabras clave: intervención socioeducativa, arte, competencia social y emocional

Introducción

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) en Colombia tiene su origen en la ley 1098 del 2006, actual Código de Infancia y Adolescencia, el cual introdujo una nueva visión de justicia para los menores. Dicha visión se fundamenta en diversos elementos traídos de normas internacionales al contexto colombiano (Observatorio del Bienestar y la Niñez, 2012; Reyes, 2015). Estos elementos constitutivos del modelo son: el interés superior del niño; la protección integral; y la Justicia restaurativa. Todos ellos, convergen de tal manera que permiten un modelo de atención a los menores en conflicto con la ley y sus víctimas que va más allá de las simples penas para aquellos que delinquen.

Esta atención especializada se fundamenta en medidas de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la

protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, cobran vital importancia aquellas actividades de tipos artístico, pedagógico y social.

El SRPA tiene como meta, a través de la justicia restaurativa, lograr la inclusión social de jóvenes entre los 14 y 18 años, y realizar además, la reparación o restauración del daño realizado, no solo al afectado por la conducta punible, sino también al adolescente responsable de la misma. Para ello, la Universidad Manuela Beltrán (UMB) en colaboración con la Corporación Educativa-ITAE, diseñaron la conformación del Programa Artístico de Restauración Social (Pares), dirigido a la población en condición de vulnerabilidad, estructurada para el desarrollo de procesos de capacitación en artes y oficios, como alternativa de liberación de emociones y desarrollo de habilidades para la vida autónoma.

Las tendencias a nivel mundial buscan una mejor solución de los conflictos a través de la justicia restaurativa. La Organización de las Naciones Unidas ONU y la Gobernación de Santander (Colombia) han capacitado a jueces, fiscales, operadores y la comunidad en general con el fin de sensibilizarlos con respecto a las situaciones de vulnerabilidad y el cambio en el entorno. La Universidad Manuela Beltrán (UMB), como parte de sus actividades académicas y de investigación, realiza procesos de acercamiento a diferentes comunidades y grupos poblacionales, con miras a generar en dichas poblaciones espacios de formación y capacitación sobre temas que pueden convertirse en oportunidades de crecimiento personal que permitan el desarrollo de habilidades para la vida autónoma. Partiendo de las necesidades, costumbres e idiosincrasia, y brindando herramientas que permitan en el medio o largo plazo, convertirse en opciones para el mejor aprovechamiento del tiempo libre, la mejor utilización de recursos y, de ser posible, la oportunidad para la sustentación propia.

A lo largo de la historia de la humanidad todas las culturas han sentido una enorme inquietud por instruir a sus descendientes. Tanto es así que ya los pueblos primitivos, aún careciendo de maestros y teorías pedagógicas, educaban a sus hombres para desenvolverse y sobrevivir en una rudimentaria vida social en la que la creación artística también tuvo su cabida. Este interés por formarse y educarse se ha prolongado y ha evolucionado en el tiempo, encontrando diferentes

prácticas metodológicas (Salido & Maeso, 2014: 154).

El arte, cuando surge en los albores de la humanidad, nace con una función y una finalidad transmisora de ideas, hechos, lugares o sentimientos. Se concibe como un medio de comunicación, y como tal posee unos códigos, inteligibles para la sociedad (Aguayo, 2011: 108-109).

La actividad artística es la que conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía. La experiencia artística propicia que la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una forma más integrada. Nadie puede salir de una situación de exclusión social si antes no ha sido capaz de imaginarse de otra manera y en otras circunstancias (Moreno, 2010: 2). A su vez, la expresión artística es una vía eficaz de expresión de sentimientos, emociones, sensaciones y vivencias, al mismo tiempo que supone una oportunidad educativa para el desarrollo personal y social (Cyrułnik, 2009).

La educación artística contribuye al desarrollo de las competencias cognitivas, instrumentales y, sobre todo, de las competencias socio-emocionales, fundamentales para la construcción de la identidad personal y profesional. De hecho, las actividades artísticas fomentan el desarrollo de capacidades emocionales, intelectuales, imaginativas, estéticas, perceptivas y sociales, que se adaptan a los objetivos pedagógicos de la enseñanza como el desarrollo global de la personalidad, del espíritu constructivo, del sentido crítico, de la creatividad, del espíritu de cooperación, de la responsabilidad, de la solidaridad y de la tolerancia (Bajardi & Álvarez, 2013: 623).

Es muy difícil negar hoy las virtualidades que ofrecen los programas educativos que se apoyan en las artes (Pérez, 2002: 297). Proyectos como éste, donde la educación a través del arte se da en comunidades altamente vulnerables, por la vía de talleres no blindados, se convierten en una cuestión vital para que estos adolescentes aprendan de forma lúdica a relacionarse en grupo, a controlar sus

emociones, a sentirse más felices, a mejorar sus vínculos familiares y de pertenencia y a visualizar posibles alternativas laborales.

Justificación del proyecto

El programa Pares se concibió como una estrategia apoyada por el programa Departamental de Concertación Cultural de Santander para ser desarrollada en la Fundación Claret de Piedecuesta. Generando espacios de promoción en favor del desarrollo de habilidades para la vida autónoma a partir de actividades artísticas que permitan a los adolescentes vulnerables, pertenecientes al sistema de responsabilidad penal, participar en la vida cultural y en las artes. Además de la creación de obras artísticas que permitan la expresión emocional de sus conflictos personales, contribuyendo a la liberación de carga negativa y a la reparación de los jóvenes. En este sentido, el proyecto contribuye a la consecución de los principios orientadores del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia.

Objetivo

El objetivo de esta investigación consiste en desarrollar doce talleres, de cámara estenopeica, ideación y diseño de producto, a tres grupos de adolescentes de la Fundación Hogares Claret, para fomentar en los adolescentes, actividades creativas, generando oportunidades e inclusión a través del desarrollo de habilidades para la vida autónoma y la reutilización de materiales sostenibles. Y a su vez, exponer el trabajo elaborado para llegar a todo el público que frecuenta dicho lugar, desde la comunidad involucrada, académicos, estudiantes, empresarios y personas del común en general.

MetodologíaCh

Para conseguir los objetivos planteados en esta Investigación Educativa Basada en las Artes, nos centraremos en el caso concreto del arte terapia y la educación en valores para la paz, como medios de transformación social; en donde, los propósitos de la investigación están asociados a la actividad artística, tienen un carácter educativo, y contarán además con la presencia de cualidades estéticas o elementos de diseño, que impregnan el proceso de investigación y sus textos (Eisner & Barone, 2006). Cuando hablamos de arte parece surgir una cierta

contradicción entre el intenso carácter emocional, creativo y subjetivo de los procesos artísticos y la necesaria objetividad, contrastabilidad y demostrabilidad de una investigación educativa.

En este sentido, la Investigación Plural se ha convertido en un enfoque metodológico muy alentador en el campo de la Educación Artística. Se trata de un método mixto, en el que el área de conocimiento artístico aprovecha sinérgicamente las nociones cuantitativas y cualitativas adquiridas, junto con las nociones artísticas que le son propias (Alonso, 2013: 117). Las realidades complejas son los focos de investigación más proclives para ser estudiados desde enfoques sinérgicos al combinar una gama más amplia de datos, riqueza de matices y explicaciones (Day et al., 2008).

Por su parte, Sullivan (2004: 119) argumenta que las teorías explicativas y transformistas del aprendizaje humano, pueden encontrarse en la experiencia que tiene lugar en el taller de arte, que la práctica del arte, puede reconocerse como una forma legítima de investigación, y a su vez, que la indagación puede localizarse en la experiencia del taller.

Este proyecto se ha confeccionado mediante una metodología de investigación plural que incluye: Investigación cualitativa. con la socialización de los trabajos realizados en el aula y las dos exhibiciones de los productos como resultado final. Investigación cuantitativa, a través de cuestionarios de respuesta cerrada que auto realizaron los alumnos después de cada taller. Y de la evaluación a través de una rejilla que puntuaron los profesores para medir, por un lado, la adquisición de aprendizajes, y por otro, la planificación del trabajo sistémico adoptado por el alumno, lo que le permitió planificarlo adecuadamente en función de la especificidad de la tarea, de sus capacidades y de las demandas del profesor. Y por último, Investigación basada en el Arte, a partir de la toma de fotografías y de la ideación, diseño y realización de accesorios en los talleres.

A continuación se describen el número de sesiones dedicadas a cada taller, las características de las actividades que se realizaron en los mismos, determinando

la competencia, objetivo y logro a alcanzar. Cada sesión equivale a 4 horas de clase realizadas de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m y sabados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tabla 1. Talleres y sesiones realizadas en el Proyecto PARES

TALLER	CANTIDAD DE SESIONES			
	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4
Talleres de Ideación	Ideación 1	Ideación 2		
Talleres de cámara estenopeica	Cámara 1	Cámara 2		
Taller diseñar para producir	Prod. 1	Prod. 2	Prod. 3	Prod. 4
Talleres diseño de accesorios	Acces. 1	Acces. 2	Acces. 3	Acces. 4

Fuente de elaboración propia

Taller de ideación

Sesión: 1

Tema: *Introducción a la ideación y al bocetado*

Competencias: Adquiere los conocimientos de los pasos básicos de generación de ideas para aplicar en el taller. Identifica las técnicas de la generación de ideas.

Objetivo general: Conocer cómo se generan ideas a partir de un método.

Logro a alcanzar: Aplicar técnicas de generación de ideas para la solución de problemas.

Sesión: 2

Tema: *Generación de ideas*

Competencias: Aplica los conocimientos adquiridos a través de la generación de ideas. Identifica los acabados y materiales requeridos en la realización de los bocetos.

Objetivo general: Generar ideas y bocetos que solucionen alguna necesidad o

propongan un cambio al concepto intervenido y aprender como representarlas en un boceto.

Logro a alcanzar: Socializar las ideas y bocetos con sus compañeros haciendo una breve descripción del producto.

Taller de cámara estenopeica

Sesión: 1

Tema: *Introducción a la Fotografía - Ejercicio de Percepción 1.*

Competencias: Conoce los aspectos básicos de la fotografía identificando el entorno que lo rodea desde la óptica fotográfica. Identifica las características de una cámara fotográfica a través de la construcción de una con elementos básicos, materializando su percepción del entorno mediante un dibujo.

Objetivo general: Realizar un dibujo a partir de la percepción del entorno utilizando una cámara fotográfica construida en la sesión.

Logro a alcanzar: Socializar la imagen que tiene del entorno mediante un dibujo abstraído del ejercicio de la cámara fotográfica estenopeica.

Sesión: 2

Tema: *Generación de Ideas*

Competencias: Aplica los conocimientos adquiridos a través de la generación de ideas. Identifica los acabados y materiales requeridos en la realización de los bocetos.

Objetivo general: Generar ideas que solucionen alguna necesidad o propongan un cambio al concepto intervenido y aprender como representarlas en un boceto

Logro a alcanzar: Socializan las ideas con sus compañeros haciendo una breve descripción del producto.

Taller diseño de productos

Sesión: 1

Tema: *Introducción al diseño de productos*

Competencias: Adquiere conocimientos de los pasos básicos del desarrollo de productos. Identifica las técnicas del desarrollo de productos

Objetivo general: Aplica técnicas de interpretación de necesidades para interiorizar el proceso de elaboración de un producto

Logro a alcanzar: Conocer como se identifican las necesidades de los usuarios.

Sesión: 2 (

Tema: *Diseño de producto*

Competencias: Aplicar los conocimientos adquiridos a través de la creación de diseños, Identifica los acabados y materiales requeridos en la materialización del diseño

Objetivo general: Diseñar un producto (Lámpara, Mesa) utilizando lo aprendido en la sesión.

Logro a alcanzar: Socializar el diseño con sus compañeros haciendo una breve descripción del producto

Sesión: 3 y 4

Tema: *Elaboración de ideas*

Competencias: Aplicar los conocimientos adquiridos a través de la creación de diseños.

Objetivo general: Realizar un producto (mesa o lámpara) utilizando las técnicas aprendidas en la sesión.

Logro a alcanzar: Socializa el objeto con sus compañeros haciendo una breve descripción del producto.

Taller diseño de accesorios Macramé y Telar Egipcio

Sesión: 1

Tema: *Introducción al Macramé y Telar Egipcio.*

Competencias: Adquiere conocimientos de los pasos básicos del macramé o el telar egipcio identificando su origen, nombres de nudos y la técnica que se va a aplicar en el taller. Identifica los nudos más utilizados en las técnicas del macramé, hilos y su composición textil.

Objetivo general: Conocer los pasos básicos del macramé e hilos aplicando las técnicas de nudos y la del telar.

Logro a alcanzar: Aplica técnicas de nudos en macramé y en el telar egipcio, para interiorizar el proceso de elaboración de un accesorio.

Sesión: 2

Tema: *Diseño de accesorios*

Competencias: Aplica los conocimientos adquiridos a través de la creación de diseños, Identifica los nudos y materiales requeridos en la materialización de los diseños.

Objetivo general: Diseñar un accesorio (collar o pulsera) utilizando la técnica de nudos aprendidos en la sesión.

Logro a alcanzar: Socializar el accesorio con sus compañeros haciendo una breve descripción del producto.

Sesión: 3 y 4

Tema: *Elaboración de accesorios*

Competencias: Aplica los conocimientos adquiridos a través de la creación de un accesorio (collar o pulsera).

Objetivo general: Realizar un accesorio (collar o pulsera) utilizando la técnica de nudos aprendidos en la sesión.

Logro a alcanzar: práctica de las técnicas y conocimientos adquiridos en el taller

Imagen 1. Exposición “Diseño y Artesanía” de los productos elaborados por los alumnos en Universidad Manuela Beltrán. Bucaramanga 27-7-2016

Autor: Grupo de investigación GIACODI

Resultados

A medida que transcurrieron los talleres y adquirieron confianza en los profesores, los alumnos y alumnas se mostraron más interesados en las actividades propuestas y también fueron aflorando emociones muy positivas en los grupos.

Respecto a la planificación del trabajo los hombres fueron aumentando paulativamente su nivel de concentración en las actividades, lo que permitió que aumentaran los porcentajes en la obtención del producto final. Ellas también fueron incrementando el nivel de concentración en los ejercicios, de manera que, siguieron cada vez las más instrucciones del profesor y planificaron más su trabajo mejorando la efectividad a la hora de acabar sus productos. Ellas fueron más

metódicas pero ellos improvisaron más, logrando acabar más productos que las chicas.

Los chicos han sido más independientes que las chicas a la hora de seguir las pautas que daba el profesor durante los talleres, aunque estos porcentajes varían ligeramente de unas sesiones a otras. También fueron especialmente creativos y recursivos para obtener los productos que se les pedía. Ellas fueron mejorando el hábito de realizar sus trabajos sin control externo, cogieron confianza y se fueron abriendo cada vez más. También fue aumentando su nivel de creatividad y recursividad, excepto en el caso del taller de accesorios, debido a la complejidad del uso del telar. A la vez, que supieron mejorar la comunicación y el trabajo en grupo para obtener los productos finales.

Podemos decir que hubo dos formas distintas de adquirir aprendizajes, en la que ellas se mostraron más obedientes y metódicas, y ellos un poco más libres y recursivos. La experiencia de los talleres demuestra en cualquier caso, que todos los grupos mejoraron sus aprendizajes y la forma de enfrentarse a sus trabajos.

Durante el trascurso de los talleres, los chicos se sintieron más tranquilos que las chicas, especialmente en el último de ellos. Lo que denota la eficacia de este tipo de actividades artísticas en el aula, respecto a la mejora en el comportamiento de estos niños en estado de vulnerabilidad, y lo beneficioso que puede ser para ellos como tratamiento y terapia que facilite su recuperación e inserción social. Además de que sobre todo se sintieron felices durante las actividades.

En el caso de las chicas, que afirmaron sentirse más tranquilas que alegres en un principio, observamos un giro en sus emociones para comprobar que la realización de estos trabajos lúdico-artísticos las hizo, sobre todo, sentirse bien y disfrutar divirtiéndose.

Las adolescentes consiguieron proyectar emociones y vivencias muy positivas entre compañeros, con profesores que representan la autoridad y consigo mismo, que de otra forma, no podrían, lo que en sí ya es un éxito, por el hecho de que durante la adolescencia hay una necesidad imperiosa de dialogar con uno mismo,

pero no a través de la palabra (Rossi, 2006). Una experiencia educativa que apoya a los estudiantes, como la de estos talleres, tiene incidencia en logros de aprendizaje y consolidación de metas. Trabajar en torno a objetivos alcanzables es una forma de recuperar la confianza en las propias capacidades y de consolidar juicios positivos de si mismos (Villalta, 2010: 183).

Conclusiones

Uno de los problemas que más preocupa a los jóvenes, como recogen Moral & Ovejero (1999: 95), es la incapacidad de consolidar una identidad ocupacional o profesional. Desde la psicología social se habla del “desvalimiento aprendido” con el que se explica la aparente menor ambición de las clases populares como consecuencia de una percepción realista de los mayores obstáculos que deben superar. La educación, en este caso artística, es un factor de resiliencia para los adolescentes que viven situaciones adversas asociadas a la exclusión social.

Comunicarse para los jóvenes resulta una tarea compleja, dadas las diversas circunstancias por las que atraviesan. Sin embargo, el arte se puede configurar en un mecanismo para que puedan transmitir todas las emociones que albergan. Consecuentemente esta actividad se convierte en un instrumento para garantizar el derecho de los jóvenes en conflicto con la ley a ser escuchados, consagrado en el código de Infancia y Adolescencia.

Para futuras investigaciones, sería conveniente ahondar en los nuevos modos y modas de hacer investigación en educación artística; las metodologías artísticas de investigación, dentro de un campo de por sí muy complejo, para que se centren en campos concretos como la cultura visual, el currículo y la evaluación, la educación en museos o la arteterapia (Marín, 2011: 282-283).

Bibliografía

Aguayo Cobo, Antonio (2011). Historia del arte y del método. Trocadero: revista de historia moderna y contemporánea, N.23, pp. 107-126. Recuperado <http://rodin.uca.es/xmlui/handle/10498/15422>

Alonso-Sanz, M. A. (2013). A favor de la Investigación Plural en Educación Artística. Integrando diferentes enfoques metodológicos. *Arte, individuo y sociedad*, 25(1), 111-119. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2013.v25.n1.41167

Bajardi, A., & Rodríguez, D. Á. (2013). Contribuciones de la educación artística a la construcción de la identidad profesional docente: competencias básicas y comunicativas/Arts education contributions to the construction of teacher professional identity: basic and communicative competences. *Historia y Comunicación Social*, 18, 615. http://dx.doi.org/10.5209/rev_HICS.2013.v18.44266

Cyrułnik, B. (2009). Vencer el trauma por el arte. *Cuadernos de pedagogía*, 393, 42-47.

Day, C., Sammons, P., & Gu, Q. (2008): Combining qualitative and quantitative methodologies in research on teachers' Lives, work, and effectiveness: from integration to synergy. *Educational Researcher*, 37(6), 330-342.

Eisner, W. E. & Barone, T. (2006): Arts-Based Educational Research. En J. L. Green, G. Camilli y P. B. Elmore (Eds.), *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 95-109). Mahwah, New Jersey: AERA.

Marín, R. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. *Educação*, 34(3).

Moral, M. D. L. V., & Ovejero, A. (1999). La construcción retardada de la identidad profesional en jóvenes. *Psicothema*, 11(1), 83-96.

Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de educación*, 52(2), 8.

Observatorio del Bienestar y la Niñez. (2012). *La Justicia Restaurativa en el Sistema de Responsabilidad Penal para*. Bogotá: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Obtenido el 5-9-2017 de:

<http://repository.oim.org.co/bitstream/20.500.11788/1645/1/93.%20Boletin%205%200Justicia%20Restaurativa%20en%20SRPA.pdf>

Pérez, M. (2002). La Educación a través del arte en la Educación Social: Los espacios laborales y la investigación en educación a través del arte. *Pedagogía social: revista interuniversitaria*, (9), 287-299.

Rossi, V. (2006). *La vida en movimiento. El sistema río abierto*. Buenos Aires: KIER.

Reyes, S. (2015). El Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Colombia: Problemas Sancionatorios, Penitenciarios y Procesales. Bogotá. Tesis de Grado Obtenido el 6-6-2017 de: <http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7821/1/ReyesVillalbaShair2015.pdf>

Salido-López, P. V., & Maeso-Rubio, F. (2014). Didáctica de las enseñanzas artísticas impartidas en las Facultades de Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación: la webquest como estrategia metodológica constructivista. *Arte, individuo y sociedad*, 26(1), 153-172. http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARIS.2014.v26.n1.41211

Sullivan, G. (2004) *Art Practice as Research Inquiry in the Visual Arts*. New York: Teachers College, Columbia University.

Villalta Páucar, M. A. (2010). Factores de resiliencia asociados al rendimiento académico en estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad social. *Revista de pedagogía*, 31(88).